Desde la tierra al éter

Una nueva peregrinación al Popol Vuh

(Suite solar para saxofón y pianoforte)

Para Valerie Vidal

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

Cuernavaca, Morelos, México.
Noviembre, 2006

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

a *Luisa Stude Sarofim 2005 composition contest commission*
'First prize' at the graduate level
Songs of Love, (2005) Soprano & Pianoforte
University of Houston - Moores School of Music
May, 2005

"Creativity and common sense should still have equal say in the matter".
- anonimous

Dedico esta obra a todos los pueblos del Anáhuac y al Corazón,
que su legado siga enseñándonos sus alegres tradiciones, y su paz.

"¡Oh, tu Tzacol, Vitol! ¡míranos, escúchanos!
¡No nos dejes, no nos desampares,
oh dios, que estás en el cielo y en la tierra,
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra!
¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión,
mientras camine el Sol y haya claridad!
¡Que amanezca, que llegue la aurora!
¡Danos muchos buenos caminos, caminos planos!
¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices;
y danos buena vida y útil existencia!
¡Oh tú, Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá,
Chipi-Nanauac, Raxa-Nanauac, Voc, Hunahpú, Tepeu,
Gucumatz, Alom, Qaholom, Ixpiyacoc, Ixmucané,
abuela del Sol, abuela de la luz!
¡Que amanezca y que llegue la aurora!
¡Oh, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra!"

- Popol Vuh

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Desde la tierra al éter

Una nueva peregrinación al Popol Vuh

(Suite solar para saxofón y pianoforte)

Para Valerie Vidal

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

Las seis danzas :::::

Fiesta en tierra de dioses
"En la esplanada de Huracán"

La ciudad bajo el agua
"...de colores, ondas y burbujas y a lo largo la ciudad"

Monólogo Solar
"plegaría por la danza del Sol"

Tango a fuego lento
"...hacia la luz desde lo que arde"

Triple aliento solar
"de los consejos y sapiencias de Gucumatz, ¡un canon!"

Éter
"Desde el meztizaje"

Notas explicativas:

Desde la tierra al éter es una suite de seis danzas para saxofón y pianoforte.
Dicho modelo se entrelaza con los siguentes tres temas:

1) La experimentación musical sobre distintas permutaciones de una serie numérica y arquetípicamente antígua.
2) Los seis elementos alquímicos llevados a su decantación, o; un proceso de purificación *(De la tierra al éter).*
3) Una fiesta en peregrinación hacia una cosmovisión antigua, en donde los dioses son planetas y espectros solares, aquí, en el tiempo y el espacio.

Notes:

Desde la tierra al éter is a suite of six dances for saxophone and piano.
As a model, this suite is set along with these three subjects:

1) The musical experimentation of permutations on a proposed numerical and archetypical ancient serie.
2) The six alchemy elements through a process of decantation or a process of purification (*From earth to ether).*
3) A festive journey through ancient worlds where the gods are themselves stars as well as planets; time and space.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Desde la tierra al éter

Notas de interpretación:

Sigo inspirado en los dioses y tradiciones indígenas de mi región.
Recientemente leí el Popol Vuh maya; se me antojó escribir una nueva aventura para ofrecerles fiesta y ritual a éstas fuerzas protectoras que son muy antiguas en la región del Anáhuac.

Seis movimientos basan su lenguaje en una secuencia de intervalos, números y notas íntimamente ligados a la secuencia existente a partir de nuestro Sol y sus planetas hasta los siete tipos en espectro de estrellas.
He trabajado arduamente en ésto desde hace pasados catorce años y funciona. Mucho podrá ser encontrado, a su debida manera, en el acercamiento a mis recientes y diferentes obras que abordan éste fascinante tema 1, o incluso en el Calendario Azteca o en los números de las puertas de Uxmal, que son exáctamente los mismos.
Ésta pieza es un nuevo experimento a partir de ésta misma serie pero transpuesta sobre las tres notas que no aparecen en la serie completa. (los griegos llamaban a estas tres notas ajenas *las tres parcas* (D#, E, Bb); Cloto, Laquesis y Atropos; los aztecas las llamaban las *Tres esquinas del tiempo*; Ilhuitl, Tochpan y Mixcóatl.
Mezclando entonces, las series resultantes y sobreponiéndolas con la original, conseguí la armonía y el material.

La serie numérica, dual y palindrómica:

7 = Sol

789e26e50853235805e62e987 - 76530839269e0e96293803567

Performance notes:

I so much still feel very attracted to the gods and indigenous traditions of my region.
Recently I read the Popol Vuh of the Maya. I flirted with the idea of writing music for a new adventure.
This time, an adventure to veneer these ancient forces of the region of Anahuac.

These six movements for Saxophone and Piano reflect on a note/number sequence which appears to be intimately linked, as in resemblance, to the sequence of elements in our solar system and the seven spectral types of the stars.
I have worked arduously on this throughout the last fourteen years. It works.
A lot of this ideas can be studied in my recent compositions as well as studies around the music of the spheres 1, and also on the reading the aztec calendar, circle by circle, or on counting the numbers in the doors at the city of Uxmal, which embody exactly the same number serie used here.

Desde la tierra al éter is a new work based on the same serie but transposed to the three notes that are never present in such intervalic serie (D#, E, Bb). According to the greeks, these were the *three fates*; Lachesis, Clotho & Athropos; the aztecs called them the *Three Stones of Time*; Ilhuitl, Tochpan & Mixcóatl.
Mixing and per-mutating these rows with the original, I found new and interesting harmonic and thematic materials.

The numerical row; a dual palindrome:

Where 7 = G

789e26e50853235805e62e987 - 76530839269e0e96293803567

1. ***Moonshines on Tepeilhuitl, (Fantasia for pianoforte) 2003. Embrace, (Organ voluntary) 2004. Songs of Love, (Soprano & Piano) 2004. Citlallipopoca-papálotl, (Solo Fute) 2005. Orbital mechanics, (Guitar, Viola & Flute) 2006. Imagen Protegida, (Chamber singers) 2006.***

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Desde la tierra al éter

El contenido en la forma:

La transformación es el propósito. Hacia un mejor guerrero. Una peregrinación como las de Cervantes, de cambio.

La primera danza, es una fiesta brava que basa su contenido armónico en la superposición de las series propuestas. El movimiento melódico se basa en los arquetipos planetarios y celestes que cada número posee. Es el terreno. Tomé en libertad el dejar escritos en la partitura los nombres de los arquetipos; es decir; los nombres de los planetas, estrellas y personajes. El carácter de la fiesta es fuerte, como una fiesta primitiva. Una fiesta en la tierra de Tepeu-Gucumatz, el principio creador del hombre quién en su propia unión es Huracán la trinidad más antigua del maya (De acuerdo con la cuadratura de la serie y los arquetipos supuestos puede leerse como Saturno y Urano y Neptuno).

La segunda pieza hace alusión a alguna ciudad devorada por el mar. Agua, la vida marina y la ciudad bajo burbujas. La serie, por su característica palindrómica puede verse como un círculo o un cuadrado al doblarla simétricamente. Asi, este movimiento comienza en un nuevo ángulo de dicho cuadrado (a partir del número 'dos' en lugar del 'siete'). Utilizo también un recurso al que llamo *la suma del catorce,* que es la suma de los extremos del cuadrado, o sea; la suma de los dos números que ocupan los dos lados de los ángulos hechos por la unión de dichas series.

La tercera danza es un monólogo que contiene la serie original y alguno que otro ornamento para embellecer ésta.

La cuarta danza es un tango melódico con un acompañamiento rítmico, aumentado y palindrómico que se repite.

La quinta danza está basada tonalmente en 'Sol' y contiene un juego palindrómico y canónico en las series.

La sexta danza es una meditación a través de la contemplación. También construido a partir de las mismas series; sus movimientos armónicos gravitatorios se entrelazan con las aperturas y clausuras de la serie interválica propuesta.

The mare in its form:

The purpose: transformation. Towards a better warrior. A voyage like the ones by Cervantes; change thru adventure.

The first dance is a celebration that bases its harmonic content in the superposition of the proposed series. The land. The melodic movement is based on the celestial and planetary archetypes; precisely; the names of planets and stars. I took the liberty of writing each archetype on the score to facilitate this understanding. The character of the piece is strong as a primitive festivity. It is a festivity for Tepeu- Gucumatz, creator of man and in its own union the most ancient trinity of the Maya.
According to the squareness of the serie and the archetypes proposed it can be said of Saturn y Uranus & Neptune.

The second dance makes an allusion to a city devoured by an ancient sea. Water, marine life and a city below all. The serie, because of its palindrome characteristic, can be seen as a circle or as a square when bent at the 4 corners. This movement starts at the opposite angle of the square (number 2 as opposed to 7).
I use a resource that I call *the sum of fourteens*, which is the sum of the opposite sides of the whole serie when bent.

The third dance is a monologue that contains the original serie and a few ornaments for the purpose of elegance.

The fourth dance is a melodic tango with a continuous rhythmic and palindromic accompaniment in augmentation.

The fifth dance is based tonally in 'G' and contains a palindromic and canonic game in its series.

The sixth dance is a meditation through contemplation. It is also built with the same intervalic serie. It moves twice presenting aperture and closure on the proposed intervalic serie.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Desde la tierra al éter

Una nueva peregrinación al Popol Vuh

La partitura está escrita en ' Do '

Fiesta en tierra de dioses

"En la esplanada de Huracán"

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

(2006)

Allegro furioso ma giocoso (M.M. ♩ = c. 120) **Rubato es posible**

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

10
mp espressivo
mf
Sax.
Júpiter
Cometas/interiores
mp espressivo
Pno.

12
mf
f
mf
Sax.
Lunas
Saturno
mf
f
Pno.

14
f
Sax.
Urano
Neptuno
Pno.

16
mf
tr
f
Sax.
Plutón
Cometas/exteriores
tr
Pno.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

18 Sax. *mf*
Estrellas/K
Pno. *mf*
Planetas Vagantes

20 Sax. *f*
Estrellas/B
Pno.
mf
Púlsar

22 Sax. *f*
Estrellas/D
Pno. *f*
Estrellas/B

24 Sax. *mf*
Estrellas/A
Pno.
f
Cometas/interestelares

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

26
Sax.
mf f
Estrellas/G(Sol)
Cometas
Pno.
ff

28
Sax.
Mercurio
Venus
Pno.
mf f

30
Sax.
Tierra
Luna
Pno.

32
Sax.
tr
Marte
Vulcano
Pno.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

34
Sax.
frullato
f
Pno.
Júpiter
Cometas/interiores

36
Sax.
mf
mf ***f***
Pno.
Lunas
Saturno

38
Sax.
espressivo
Pno.
Urano
Neptuno
espressivo

40
Sax.
mf ***f***
tr
Pno.
Plutón
Cometas/exteriores

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

42
Sax.
mf f
Estrellas/D
Pno.
mf f
Planetas Vagantes

44
Sax.
avivando
Estrellas/B
Pno.
Púlsar
avivando
tr

46
Sax.
ff f
Estrellas/D
Pno.
Estrellas/B

48
Sax.
mf f
Ritenuto
a tempo
Diminuendo
Estrellas/A
Pno.
Cometas/interestelares
Ritenuto
a tempo

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Molto ritenuto

51 *mp*

Sax.

Estrellas/G(Sol)

Pno.

Molto ritenuto

8vb

La ciudad bajo el agua

"...de colores, ondas y burbujas y a lo largo la ciudad"

Allegro espressivo (M.M. ♩ = c. 120)

Rubato - - - - - - - - - - - - - - *Non rubato*

53

Sax.

mf

Allegro espressivo (M.M. ♩ = c. 120)

Pno.

mf

Ped.

57

Sax.

f

mf

Pno.

f

61

Sax.

pp

Pno.

f

f

mf

mp

8vb

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Sax.

Pno.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

100
Sax.
f
Pno.
f

105
Sax.
mf
Pno.
mf *Legato*
f

109
Sax.
Pno.
f

113
Sax.
f
mf
Pno.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

133
Sax.
f **marccato**
Pno.
ff **marccato**
❄ Ped.
❄

137
Sax.
ff
f
Pno.
3 3
3 3
3
3
❄
f

141
Sax.
fp
f
Pno.

145
Poco rallentando (sounds like bubbles under water)
Pno.
mf **Legato**
3 3 3
f
3
Ped.

149
Pno.
mf
Ped. *al niente* (overlap with next solo movement: [Alto Saxophone attacca])

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Monólogo Solar

"plegaría por la danza del Sol"

A tempo di cadenza (M.M. ♩ = c. 120)

Solo

Sax.

frullato

subito p

frullato

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Cover # 2

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Tango a fuego lento

"...hacia la luz desde lo que arde"

Poco larghetto ma espressivo cantabile (♩ = c. 58)

194 Sax. mf mp
Pno. sf **Larghetto** (♩ = c. 58)

(One pedal per each complete measure)

197 Sax. mf mf
Pno. sf

200 Sax. mf
Pno. sf

203 Sax. mp
Pno. sf

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

206
Sax. *mf* *mp*
Pno. *sf* *sf* *sf*

209
Sax. *mf* *f*
Pno. *sf* *sf* *sf*

212
Sax. *f* *mf* *f*
Pno. *sf* *sf* *sf*

215
Sax. *mf* *f* **Ritenuto**
Pno. *sf* *sf* *sf*

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

218

Sax.

mf

Poco rallentando

mp

mf

Pno.

sf

Poco rallentando

Ped.

Attacca

Triple aliento solar

"De los consejos y sapiencias de Gucumatz, ¡un canon!"

222

Sax.

Lento ma cantabile (♩= c. 40)

Pno.

p Legato

❊ il pedale a piaccere

225

Pno.

3

Ritenuto

229

Lento ma cantabile (♩= c. 40)

Sax.

p

a tempo

Pno.

mp Non legato

(♭)

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

232 Sax. Pno.

236 *p* *mp* *mf* *Legato*

239 *mf* 3 *mp*

242 *Poco rallentando* *p* *pp* *Poco rallentando*

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Éter

"Desde el meztizaje"

244

Largo ma brillante (M.M. ♩ = c. 42)

8 (# of vibratos per duration)

Sax.

Pno.

(One pedal per each complete measure)

247

250

253

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

256 mp 2 | mp 3 | mp 5
Sax.
Pno.
mp | p | mp

259 mp 8 | mp 12 | mp 5
Sax.
Pno.
mf | mp | mf

262 mp e | mp 6 | mp 2
Sax.
Pno.
mp | mf | mp

265 mp e | mp 9 | mp 8
Sax.
Pno.
mf | mp | mf

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

268 Sax. mp 7 p
Pno. mp p

270 Sax. mf mf
Pno. f f mf

272 Sax. mf mf mf mp
Pno. f mf mp

275 Sax. mf mf mf
Pno. mf mp mf

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

278
Sax. mf mp mf mf
Pno. 8 f mf f

281
Sax. mf mf mf
Pno. 8 mf mp mf

284
Sax. mf mp mf p mf
Pno. 8 mp mf f

287
Sax. mf p mf mf
Pno. 8 mp mf f

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

290
Sax.
mf
mf
Pno.
mf
f

292
Sax.
mf
mf
Pno.
mf
f

294
Piú mosso
f
Poco libero
Sax.
Piú mosso
Pno.
ff

295
Sax.
mf
tr
Pno.
f

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen © 2006

Cuernavaca, Morelos; México. 2006